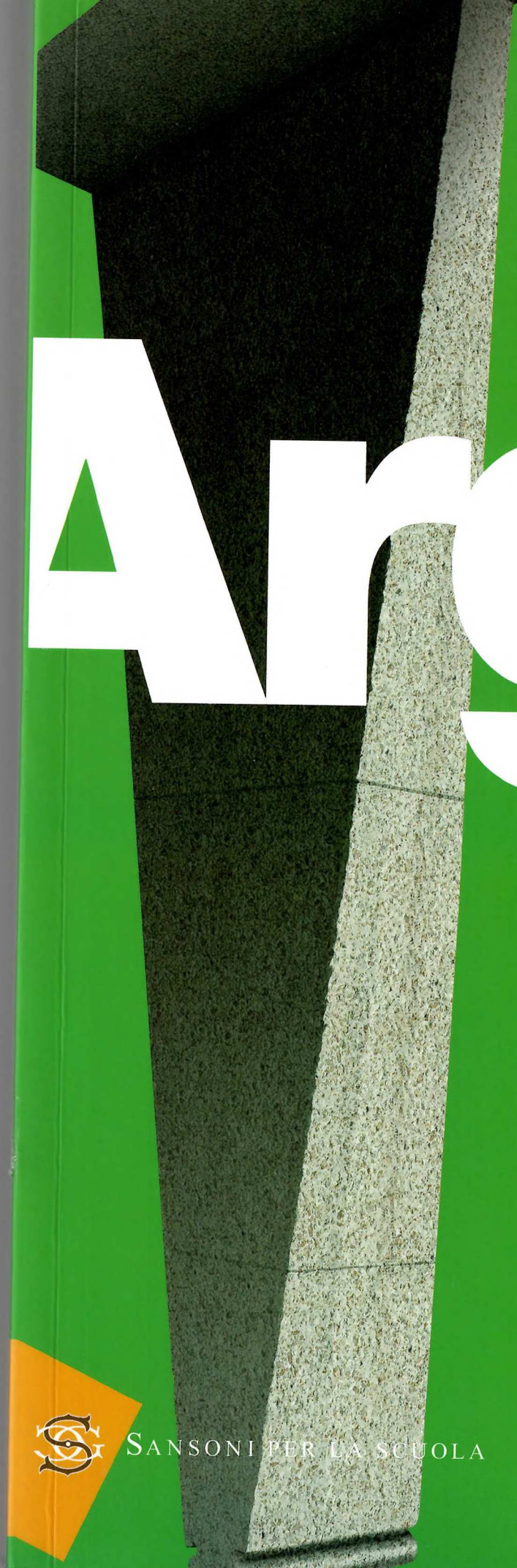


Giulio Carlo

Argan

L'arte moderna

Il Novecento

L'arte e l'architettura
dagli anni settanta a oggi
di Lara-Vinca Masini

SANSONI PER LA SCUOLA

Giulio Carlo

Argan

L'arte moderna

Il Novecento

L'arte e l'architettura
dagli anni settanta a oggi
di Lara-Vinca Masini

SANSONI PER LA SCUOLA

Hanno collaborato a questa nuova edizione Paola Argan, Cristina Boer e Lucia Lazotti. In particolare: Paola Argan e Cristina Boer hanno curato le *Anteprime*; Lucia Lazotti ha curato le *Guide all'analisi*.
Le schede *Il colore nell'arte dei fauves*, *Il colore e la materia nell'arte degli espressionisti*, *La grafica dell'Espressionismo* sono state curate da Giuliana D'Urso.
Le schede *La scultura cubista*, *L'avanguardia e la danza*, *Il Cubismo come nuova sintassi del discorso pittorico*, *I linguaggi del "sistema delle arti" futurista* sono state curate da Emanuela Gavilli.
Le schede tematiche *Il contributo della musica ai movimenti di avanguardia* e *Momenti della musica del XX secolo* sono state curate dal maestro Piero Niro.

Coordinamento editoriale
Iacopo Basagni

Redazione e coordinamento redazionale
Donata Palatresi

Ricerca iconografica
Tiziana Gabellini

Progetto grafico, impaginazione, realizzazione
CD&V, Firenze

Copertina
Marco Capaccioli (CD&V, Firenze)

Controllo qualità fotolito
Stefano Rizzi

Fotolito
CD&V, Firenze

Stampa
Lito Terrazzi, Firenze

Ha collaborato Susanna Borlandelli.

Proprietà letteraria riservata
© 2008 RCS Libri S.p.A., Milano

Prima edizione: gennaio 2008

Ristampe
2008 1 2 | 2009 3 4 | 2010 5 6 | 2011 7 8 | 2012 9 10

ISBN 978-88-383-0736-2

Le fotografie, tranne quelle diversamente citate, appartengono all'Archivio RCS.
Alinari, Firenze: III.16 (Bridgeman)
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma. Su gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: III.233, pp. 368-369, p. 370 (foto Giuseppe Schiavinotto), III.246 (foto Giuseppe Schiavinotto), p. 371 (foto Giuseppe Schiavinotto)
Nationalmuseum, Stoccolma: I.55, pp. 38-39
Scala, Firenze: I.58, pp. 40-41, II.2, p. 110, II.114, II.248, II.326, pp. 246-247 in alto, II.323, p. 438 in alto, III.4, III.214, III.381, p. 393 a sinistra in basso

In copertina: Eero Saarinen, Pilastro al War Memorial Center, Milwaukee, Wisconsin

La realizzazione di un libro presenta aspetti complessi e richiede particolare attenzione nei controlli: per questo è molto difficile evitare completamente errori e imprecisioni. L'editore ringrazia sin da ora chi vorrà segnalarli alle redazioni.
Per i casi in cui non sia stato possibile ottenere il permesso di riproduzione del materiale illustrativo, a causa della difficoltà a rintracciare il destinatario, l'editore è a disposizione degli eventuali aventi causa.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi al presente volume scrivere a:
Direzione Editoriale RCS Libri S.p.A. – Divisione Education – Via Mecenate, 91 – 20138 Milano

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

www.sansoniscuola.it

Storia dell'arte italiana

Ringrazio i docenti, gli studenti e i lettori che, non giudicando scaduto questo libro, desiderano di conversare ancora con me di storia dell'arte, così come a me, scrivendolo, piaceva immaginare di conversare con loro. Allora dirigeva la Sansoni Federico Gentile: quando finalmente decisi di cedere alle sue garbate insistenze, gli dissi che avrei scritto il libro, non sarebbe stato un libro di testo, non amavo quel genere letterario. Avrei cercato di scrivere una storia dell'arte per la scuola, che per me non era l'anticamera ma il piano nobile della cultura.

Debbo dire che fu un'esperienza eccitante; parlare con i giovani ringiovanisce. Debbo anche dire che ripercorrere sommariamente ma non schematicamente tanti anni di ricerca e d'insegnamento è servito a chiarirmi e rinfrescare le idee: costretto a disegnare una veduta panoramica, quasi mi sorprese constatare che, nella diversità di tanti fenomeni lontani nello spazio e nel tempo, tra essi c'era tuttavia una coerenza a cui non contrastava, al contrario, l'assidua volontà di criticare e superare il passato. Fortunatamente l'arte in Italia non ha avuto caratteri etnici, costanti nazionali, tradizioni canoniche; e non è stata il prodotto di una connaturata creatività, tutt'altro, è sempre stata un fatto di cultura sorretto da una lucida consapevolezza dei motivi, dei modi, dei fini. Spesso ha avuto una componente polemica, è sempre stata nel vivo del dibattito culturale. E sempre al centro, mai al margine, del sistema del sapere, qualche volta del potere. Ecco perché non può farsi la storia d'Italia senza fare la storia dell'arte italiana: Leonardo o Michelangiolo non sono stati storicamente meno importanti (forse più) dei papi e dei principi per i quali hanno lavorato.

L'arte è una cultura i cui concetti sono espressi in immagini invece che in parole; e l'immaginazione non è una fuga dal pensiero, è un pensiero altrettanto rigoroso che il pensiero filosofico o scientifico. Per intenderne la struttura e i processi bisogna studiare le opere d'arte: l'arte è al livello più alto del pensiero immaginativo, come la scienza al livello più alto del pensiero razionale.
È penoso, anche un po' vergognoso, che ai vertici della scuola italiana, quando si vuol far posto a un'altra materia, lo si ritagli dal poco che è dato alla storia dell'arte, o addirittura la si butti come superflua. È uno sbaglio grave: la storia dell'arte è indispensabile per chi fa studi storici e letterari, ma è utile a tutti, anche ai futuri tecnici di una società tecnocratica. Se non altro, servirà loro a non avere il feticismo della macchina e a non perdere il gusto dell'invenzione che nasce dalla critica, dal giudizio, dalla volontà di superare il passato.

Serve a tutti, poi, conoscere l'arte del proprio paese. È l'arte che ha costruito le città, le città sono l'ambiente dell'esistenza, si sa che il rapporto positivo o negativo con l'ambiente decide della sanità fisica, psichica e morale degli individui e dei gruppi sociali. Lo stesso può dirsi del territorio, che non è nulla di naturale o selvaggio, è il prodotto dell'intelligenza e del lavoro umani. Non c'è rapporto senza conoscenza, è giusto che tutti conoscano l'ambiente della loro vita.

Delle città e del territorio la società odierna fa un pessimo uso: l'ambiente s'inquina e degrada, il patrimonio culturale si deteriora e disperde. Colpa dell'ignoranza del loro valore; ma i giovani della scuola, futuri titolari e responsabili di quei fattori vitali prima ancora che culturali, debbono imparare a conoscerli. Può darsi che questo libro qualche effetto l'abbia già avuto: che cosa potrei desiderare di più?
Nello scriverlo cercai di esser chiaro, non di essere facile: ho insegnato per tanti anni e so che i giovani hanno spesso fastidio delle nozioni ma non hanno paura e spesso hanno il gusto dei problemi. E l'arte del passato non è un problema del passato, ma del presente.

Giulio Carlo Argan *gennaio 1988*

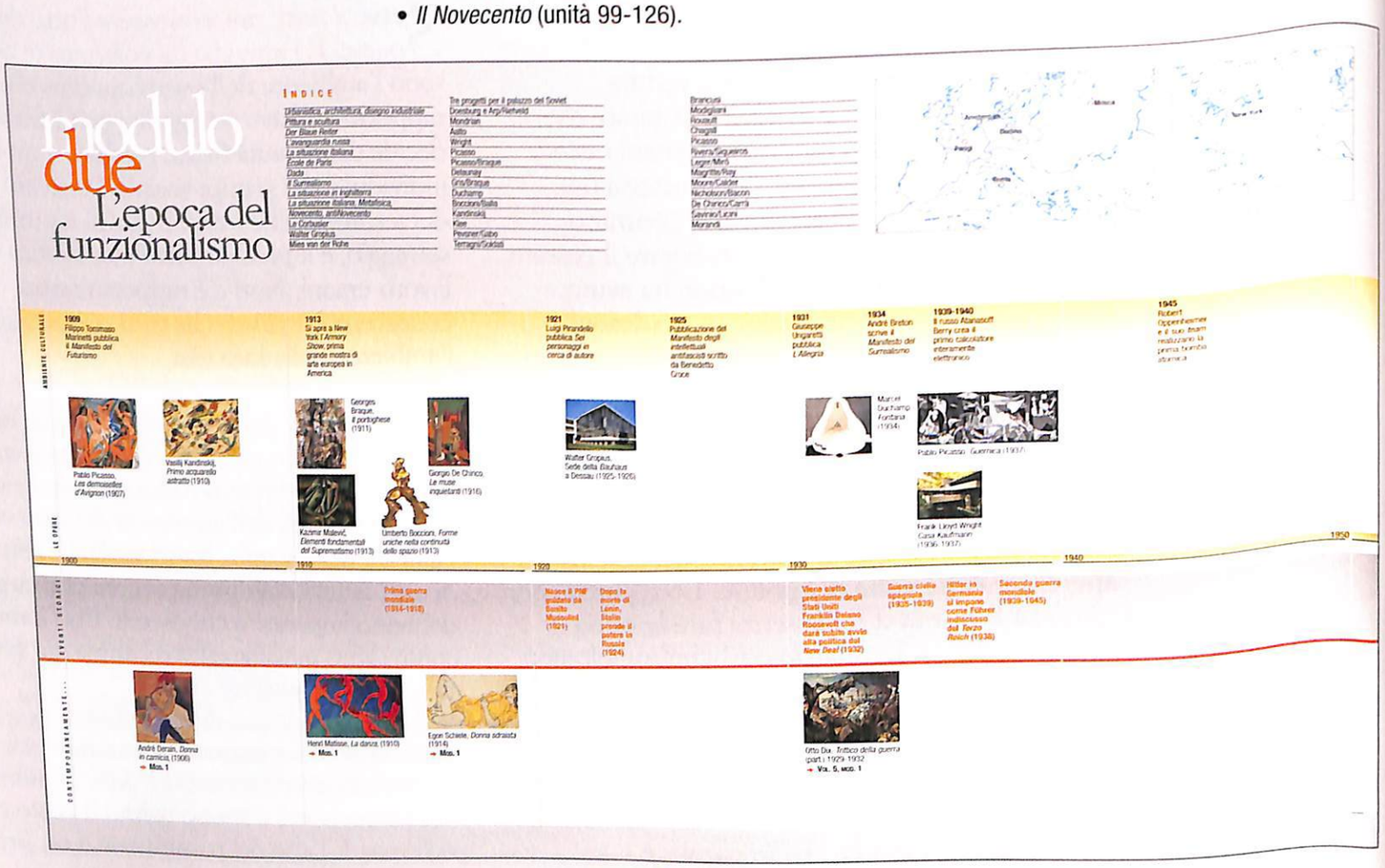
La *Storia dell'arte* di Giulio Carlo Argan si presenta in una nuova edizione, funzionale alle esigenze della scuola attuale.

Mentre il testo mantiene integra e completa la sua identità e la sua forza formativa, la struttura prevede cinque volumi, che includono anche l'*Arte moderna 1870-1970*: *Dall'Antichità al Medioevo*, *Il Rinascimento*, *Dal Manierismo al Neoclassicismo*, *L'Ottocento*, *Il Novecento*.

In quest'ultimo volume, la parte dedicata alla produzione artistica degli ultimi decenni, curata da Lara-Vinca Masini, è stata ulteriormente aggiornata, come aggiornato e migliorato è l'intero apparato iconografico del corso.

All'interno di ogni volume il testo di Argan è suddiviso in moduli, a loro volta scanditi in brevi unità:

- *Dall'antichità al Medioevo* (unità 1-36)
- *Il Rinascimento* (unità 37-63)
- *Dal Manierismo al Neoclassicismo* (unità 64-86)
- *L'Ottocento* (unità 87-98)
- *Il Novecento* (unità 99-126).



Il testo è corredato da apparati didattici che in parte integrano, in parte sostituiscono quelli della precedente edizione.

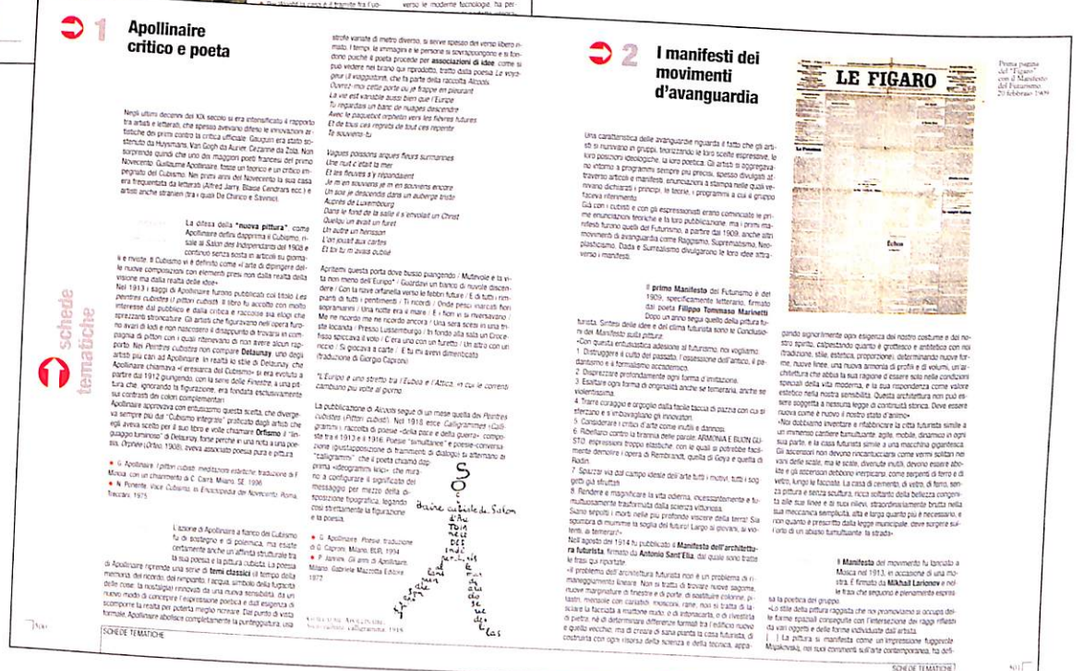
Le novità sono costituite da:

- *schede introduttive*, che, ad apertura di ciascun modulo, ne inquadrano in modo schematico l'argomento e visualizzano i rapporti cronologici tra le opere d'arte e i principali eventi storici e culturali di ciascun periodo;

- ogni unità è introdotta da un'*anteprima*, che evidenzia alcuni concetti fondamentali del testo, con opportuni riferimenti alle pagine interne;

- *guide all'analisi*, 3 per ciascun modulo, che introducono lo studente a un metodo rigoroso di analisi dell'opera d'arte attraverso quattro fasi fondamentali di osservazione, analisi, confronto e riflessione.

- Alla fine dei due volumi *L'Ottocento* e *Il Novecento* sono presenti, anche in questa edizione, le *schede tematiche* che chiariscono e sviluppano i richiami interdisciplinari presenti nel testo.



CENTRO PECCI PRATO

CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA
LUIGI PECCI

WWW.CENTROPECCI.IT

Anteprima limitata.

Limited preview.

Per ulteriori informazioni scrivere a cid@centropecci.it

For further information e-mail to cid@centropecci.it

Indice

Modulo 1 L'arte come espressione

99. L'espressionismo

L'Espressionismo 6

■ *Edvard Munch • Pubertà* 26

■ *André Derain • Donna in camicia* 28

Ernst Ludwig Kirchner • Marcella 28

■ *Henri Matisse • La danza* 31

■ *Emil Nolde • Rose rosse e gialle* 32

Oskar Kokoschka • Chamonix, monte Bianco 32

Il colore nell'arte dei *fauves* 12

Il colore nell'arte degli espressionisti 18

La grafica nell'Espressionismo 24

Attività didattiche 34

Guida all'analisi

Pubertà di Edvard Munch 36

Marcella di Ernst Ludwig Kirchner 38

La danza di Henri Matisse 40

Modulo 2 L'epoca del funzionalismo

100. Urbanistica, architettura, disegno industriale

Urbanistica, architettura, disegno industriale 46

101. Pittura e scultura

Pittura e scultura 72

La scultura cubista 74

L'avanguardia e la danza 76

Il Cubismo come nuova sintassi del discorso pittorico 80

I linguaggi del "sistema delle arti" futurista 84

102. *Der blaue Reiter*

Der blaue Reiter 87

103. L'avanguardia russa

L'avanguardia russa 95

104. La situazione italiana

La situazione italiana 101

105. *L'école de Paris*

École de Paris 111

106. Dada e Surrealismo

Dada 122

Il Surrealismo 128

107. La situazione in Inghilterra

La situazione in Inghilterra 138

108. La situazione italiana: Metafisica, Novecento, antiNovecento

La situazione italiana: Metafisica, Novecento, antiNovecento 142

■ *Le Corbusier • Villa Savoye a Poissy* 154

Cappella di Nôtre-Dame-du-Haut a Ronchamp

■ *Walter Gropius • La Bauhaus a Dessau* 158

■ *Ludwig Mies van der Rohe • Plastico di un grattacielo in vetro per Chicago* 161

Seagram Building a New York

■ **Tre progetti per il palazzo dei Soviet** 164

■ *Theo van Doesburg e Hans Arp • Cinema-ristorante "L'Aubette" a Strasburgo* 167

Gerrit Thomas Rietveld • Poltrona con elementi in nero, rosso, blu

■ *Piet Mondrian • Composizione in rosso, giallo, blu* 169

■ *Alvar Aalto • Sanatorio a Paimio* 172

Poltrona

■ *Frank Lloyd Wright • Casa Kaufmann a Bear Run* 175

■ *Pablo Picasso • I saltimbanchi* 179

Pablo Picasso • Les demoiselles d'Avignon

■ *Pablo Picasso • Natura morta spagnola* 181

Georges Braque • Natura morta con l'asso di fiori

■ *Robert Delaunay • Tour Eiffel* 184

■ *Juan Gris • Natura morta con fruttiera e bottiglia d'acqua*

Georges Braque • *Natura morta con credenza: Café-bar* 186
Marcel Duchamp • *Nu descendant un escalier n. 2* 188
Umberto Boccioni • *Forme uniche nella continuità dello spazio*
Giacomo Balla • *Automobile in corsa* 190
Vasilij Kandinskij • *Primo acquerello astratto*
Punte nell'arco 193
Paul Klee • *Strada principale e strade laterali* 196
Anton Pevsner • *Costruzione dinamica*
Naum Gabo • *Costruzione nello spazio. Il cristallo* 198
Fernand Léger • *Composizione con tre figure*
Joan Miró • *La lezione di sci*
Donne e uccello al chiaro di luna 201
La situazione italiana
Giuseppe Terragni • *Progetto dell'asilo Sant'Elia a Como*
Atanasio Soldati • *Composizione* 204
Costantin Brancusi • *Maiastra* 207
Amedeo Modigliani • *Ritratto di Léopold Zborowski* 209
Georges Rouault • *Cristo deriso* 212
Marc Chagall • *À la Russie, aux ânes et aux autres* 214
Pablo Picasso • *Guernica* 217
René Magritte • *La condizione umana II*
Man Ray • *Motivo perpetuo* 221
Henry Moore • *Figura sdraiata*
Alexander Calder • *Mobile* 224
Ben Nicholson • *Feb. 2853. Vertical Seconds*
Francis Bacon • *Studio n. 1 dal ritratto di Innocenzo X di Velázquez* 227
Diego Rivera • *L'esecuzione dell'imperatore Massimiliano*
David Alfaro Siqueiros • *Morte all'invasore*
Giorgio De Chirico • *Le muse inquietanti*
Carlo Carrà • *L'amante dell'ingegnere* 233
Alberto Savinio • *Nella foresta*
Osvaldo Licini • *Amalasunta su fondo verde* 235
Giorgio Morandi • *Natura morta con fruttiera* 237

Attività didattiche 240

Guida all'analisi
Casa Kaufmann di Frank Lloyd Wright 242
Forme uniche nella continuità dello spazio di Umberto Boccioni 244
Guernica di Pablo Picasso 246

Modulo 3 La crisi dell'arte come scienza europea

Introduzione 251

Urbanistica e architettura 255

La ricerca visiva 260

La pittura negli Stati Uniti 264
Cultura europea e cultura americana 266

Il dibattito artistico in Europa 275

Nuovi indirizzi di ricerca 297

L'arte cinetico-visuale 299
La ricerca cromatica dell'astrazione geometrica 307
Urbanistica 319

Utopia della realtà e architettura fantastica 322
Macrostrutture 323
Architettura d'oggi 324
Industrial design in Italia 331

■*Laszló Moholy-Nagy • Composizione Q XX*
Julius Bissier • 25 settembre 1963 333
■*Josef Albers • Study to Told*
Arshile Gorky • Giardino a Sochi 335
■*Jean Fautrier • Nudo*
Jean Dubuffet • L'interloqué 337
■*André Masson • Les chevaliers*
Hans Hartung • Composizione 340
■*Jackson Pollock • Sentieri ondulati*
Mark Rothko • Blu, arancione e giallo 342
■*Alberto Burri • Sacco 5P*
Antoni Tápies • Orizzontali in nero 345
■*Giuseppe Capogrossi • Superficie 124*
Lucio Fontana • Concetto spaziale: attesa 348
■*Alberto Giacometti • Figura*
Ettore Colla • Officina solare 350
■*Mark Tobey • Circus transfigured*
Georges Mathieu • Cast 352
■*Victor Vasarely • Composizione*
Kenneth Noland • Empireo 354
■*Ellsworth Kelly • Verde, blu, rosso*
■*Morris Louis • Gamma Delta* 357
■*Clyfford Still • 1962-D*
Emilio Vedova • Plurimo n. 1. Le mani addosso 358
■*Robert Rauschenberg • Persimmon*
Mimmo Rotella • Marilyn 361
■*Roy Lichtenstein • Il tempio di Apollo*
Andy Warhol • Marilyn Monroe 363

366

Attività didattiche

Guida all'analisi 368
Sentieri ondulati di Jackson Pollock 370
Figura di Alberto Giacometti 372
Il tempio di Apollo di Roy Lichtenstein

Note di critica contemporanea
Note di critica contemporanea 374

Modulo 4 L'arte e l'architettura dagli anni settanta a oggi di Lara-Vinca Masini

115. La crisi del Movimento moderno. Il nuovo territorio dell'architettura e dell'*International Style*
Il nuovo territorio dell'architettura 380

116. Il segno dell'uomo nell'ambiente extraurbano: *Land Art* e *Minimal Art* (l'Arte dell'ABC)
Land Art – Earth Art 388
Minimal Art 391

117. Il corpo come linguaggio: *Happening, Environment, Aktionismus, Body Art*
Happening 394
Environment - Installazione - Fluxus 394
Aktionismus 395
Body Art 396

118. Arte povera, Arte processuale
I materiali insorgono nell'arte: Arte povera, Arte processuale 402

119. Arte e ideologia, arte e antropologia
Arte e ideologia, arte e antropologia 407
Arte e antropologia 411

120. Pianeta architetto: dall'architettura utopica agli Archigram, all'Architettura Radicale, al design postindustriale

Architettura utopica 413
Architettura Radicale 415
Antidesign, Design postindustriale 423

Concettuale e postconcettuale 428

Il rapporto con lo spazio e con il contesto artistico 438

Pittura e scultura "postmoderne" 452
Architettura postmoderno 457

La Transavanguardia italiana 465
La nuova pittura tedesca 467
La nuova pittura francese 469
La nuova arte americana 470
I graffitisti 471
Le arti visive verso il nuovo secolo 473

Decostruttivismo 477
Postminimalismo strutturale 481

Precedenti dell'arte multimediale 488
L'arte della cultura digitale 492
Computer Art 497
Architettura digitale 498

Schede tematiche

1 Apollinaire critico e poeta 500
2 I manifesti dei movimenti d'avanguardia 501
3 Arte e teatro d'avanguardia nel primo Novecento 503
4 Momenti della letteratura del XX secolo 505
5 Il cinema e le avanguardie 508
6 I nodi della scienza 509
7 Il contibuto della musica ai movimenti di avanguardia 510
8 Momenti della musica del XX secolo 511
9 Le teorie della visione in Arnheim e Panofsky 512
10 Due ipotesi sulla crisi dell'arte e il ruolo della critica 513

Schede biografiche 514

Indice dei nomi 528
Indice delle opere 533

Dall'Antichità al Medioevo + DVD
ISBN 978-88-383-0783-6

Il Rinascimento
ISBN 978-88-383-0748-5

Dal Manierismo al Neoclassicismo
ISBN 978-88-383-0751-5

L'Ottocento
ISBN 978-88-383-0749-2

Il Novecento
ISBN 978-88-383-0736-2

Strumenti per lo studio della storia dell'arte
ISBN 978-88-383-0739-3

Disponibile anche nel Set
Dall'Antichità al Medioevo
+ Strumenti + DVD
ISBN 978-88-383-0747-8

Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei testi scolastici di RCS Libri S.p.A.- Divisione Education è certificato UNI EN ISO 9001: 2000 (n. 100801) da Lloyd's Register Quality Assurance.

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Escluso da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Giulio Carlo Argan
L'arte moderna
Il Novecento
Sansoni per la scuola
ISBN 978-88-383-0736-2

Euro 29,50
(iva compresa)

ISBN 978-88-383-0736-2
9 788838 307362